

La música del Rock y el R&B.

El objetivo de este escrito es el fenómeno sonoro, particularmente entre la relación del la música del rock y el R&B dos géneros que son totalmente opuestos en sus ideologías pero que en una ideología y contextos históricos tienen un punto de inflexión desde un contexto social muy parecido .

También abordaremos la relación existente entre la música de dos dimensiones en apariencia opuestas : la música de Rhythm and blues (comúnmente llamada R&B) y la música popular surgida en Estados Unidos durante los años cincuenta y la más popular en Inglaterra (rock) es de gran trascendencia la asimilación del mundo del rock con la de el R&B , es importante preguntarnos ¿De qué manera se han incorporado estos mundos sonoros a lo largo de la historia a nuestra cultura ?. ¿Qué es lo que buscan estos sonidos? ¿Son solo una forma de expresión o pretenden formar un mundo paralelo de pensamiento?.

De esta manera el hombre en su vida diaria se ha visto saturada por los sonidos y las ondas de manera consciente o inconscientemente estamos expuestos al sonido y la música en su forma y estructura más general.

Datos científicos demuestran que la música incide el comportamiento del ser humano y algunos animales se utiliza por los psicólogos para el tratamiento y la prevención de la depresión.

Como influye la música en la cultura y las artes es una pregunta que muchos se han hecho, constituye un puente de unión entre grupos de individuos y organizaciones .como iglesias y cultos .Se usa en tradiciones y costumbres de pueblos que hacen ritos con algunos de los instrumentos más austeros conocidos por el hombre , se ha dicho que la música es el lenguaje universal por excelencia ya que nos proporciona placer , estimulo , estimulo y se encuentra valorada por diversas culturas es un escape y alivio para nuestras almas y actualmente aunque no se considere ciencia si surge un conocimiento a fondo de esta misma.

La música constituye la forma de expresión más antigua sobreponiéndose al lenguaje o la pintura ; se inicia con la voz y la necesidad de establecer necesidad con los demás .La música es el hombre y el alma más aun que las palabras mismas , pues estas son símbolos abstractos que transmiten un significado factual.

El Rock se crea a mediados de los años cincuenta cuando un desconocido en aquella época de nombre Elvis Presley graba su primer sencillo de nombre that's all right mama según revistas de este género es el primer antecedente de este género de la música .

Este género se crea bajo diversas situaciones sociales que azotaban el país de Estados Unidos en aquella época y al principio fue mal visto por la sociedad ya que reflejaba una imagen joven y llena de rebeldía .Donde pocos años atrás el mundo se veía devastado por una de las guerras mas crueles , grandes y perjudicadoras del mundo con la crisis emocional y política que vivía en esos momentos lo último que necesitaban era que sus jóvenes reflejaran rebeldía en la educación . Donde el sistema comunista dominaba el viejo mundo (Europa) y china continuaba sus pasos. Estados Unidos comenzaba la guerra fría y lo último que quería es que su población en vez de armas pensara en guitarras sin duda alguna el rock es un golpe duro al régimen comunista de esa época se contraponen a toda forma de autoritarismo por parte del gobierno . con su nueva vestimenta y peinados extravagantes paso a ser una burla para el gobierno así lo consideraron ellos .

Teniendo como los representantes más destacados tenemos en los años cincuenta a Elvis Presley , Chuck Berry , Jerry Lee Lewis .

Sin duda La cultura de EE.UU. necesitaba una nueva forma de expresión , de arte para no sentirse avasallados por los duros golpes que recibía necesitaba un cambio en su pensamiento donde estos representantes tomaron la iniciativa y crearon una nueva forma de pensamiento , una nueva cultura que más adelante formaría parte importante de diversas culturas y sociedades.

El rock es una forma de la música popular producida y difundida desde sus orígenes por los medios masivos de comunicación , y que ha llegado a generar a una compleja industria ; así tenemos que en nuestros días el arte y el producto de consumo de han vuelto lo mismo.

Nunca antes una manifestación musical tuvo tanto auge en los medios de comunicación como el radio, la televisión y el cine.

Es curioso observar las diferentes generaciones donde hoy ya que han pasado 4 o 5 décadas aun tenemos el conocimiento de grupos de esa época como los Beatles.

Esta modalidad de la música y de la cultura llamado rock nace en los años cincuenta donde la tradición del blues y el jazz influyo esencialmente en esta ruidosa música que gradualmente se universalizó hasta llegar a la mayor parte de los estrados de varias sociedades en varios países de la época contemporánea.

Aquí es donde entra una de las similitudes del rock con el R&B los dos son influidos por el género del blues que esencialmente tuvo lugar en el mismo país de origen que estos dos géneros y se creó muy similar a la presiones sociales del rock .

Para buena parte de la juventud , este género musical representa una imagen distorsionada .Donde los artistas o compositores parecen una especie de seres de un pasado cada vez más lejano , donde no aparentan una seriedad ni formalidad donde se contraponen con varios valores como la responsabilidad .

Es notable que el universo sonoro de la música haga cada vez mas amplio del elemento de la música que estuvo en un segundo plano durante mucho tiempo el ritmo esa inclinación a explorar como nunca antes las posibilidades rítmicas , acercan también los ritmos que estamos analizando.

Así el rock llego para quedarse ya que las sociedades han ido innovando este género de tal forma que no será posible que se pierda jamás .

En la actualidad hay muchos estilos de este genero como el heavy metal , rock progresivo , rock gótico que aunque no tienen la misma finalidad siguen patrones de comportamiento entre sus seguidores que es un patrón informal donde las reglas son cosa del pasado fuera de moda y las drogas se consumen por querer imitar a sus artistas favoritos una es la marihuana donde se cree que es una forma de olvidarte de todas las tenciones que te imponen tu vida , y experimentar diferentes emociones y un plazo relativamente corto.

Lo cierto es que el rock transmite mucha energía y una particular forma de ver la vida donde ser único o diferente a los demás marca este gran movimiento no busca el glamour ni aparentar entrar a un grupo donde la imagen lo es todo sin embargo si tener mucha personalidad y carisma para ser aceptado por todo tipo de grupos este resurgimiento de pensamiento se ve reflejado en la ropa que usan los seguidores de este genero donde no ser pulcro es una virtud , ni tener una imagen sencilla pero si busca reflejar que es importante tener conciencia de lo importante que es darle tiempo a tu manera e vestir.

Este fenómeno resulto perdurable , a diferentes grupos a quienes se convirtieron es en héroes para sus seguidores como Jimi Hendrix, Bob Dylan ,Jim Morrison,Beatles,Rolling Stones así como mas contemporáneos como the strokes , kings of león , The Vines, The Hives u2 , y The Killers como podemos observar parte del atractivo el rock reside en su sentido de participación colectiva , los jóvenes necesitan la seguridad que les brinda la cercanía con otros jóvenes en su pensamientos .

Lo cierto es que el rock es un gran movimiento que rebaso varias expectativas y si bien los jóvenes lo toman solo como un escape de su realidad y verdad influye en su manera de relacionarse con las demás personas así como en la cultura como paso en los años 90 con la caída del muro de Berlín donde fue invitado para conmemorar este evento una de las mas grandes bandas de rock el rock mas que ser un genero musical se ha convertido en una cultura musical donde mueve masas enorme de seguidores y siempre estaremos invadido por

ella donde es tan importante en la cultura que puede generar cambios en los pensamientos de sus seguidores así como tradiciones y hábitos.

Por otra parte el Rhythm and blues surge como una derivación del blues que también surge bajo un marco histórico de precisión por el gran racismo que se vivía en esa época las personas de color necesitaban algo propio, algo que no pudieran quitárselo y marginarlos como lo habían hecho con sus derechos sirvió para generar un pensamiento mas objetivo y perdurable y así defender sus derechos sin duda alguna ha sido el género musical si no el más importante que gracias a el género un cambio en la cultura de la humanidad donde las personas de color no tenían importancia alguna sin embargo gracias a este género y el jazz fue posible que la gente viera las cosas de otra manera tener una realidad más clara en su pensamiento abstracto y darle una validez universal

Se crea en 1949 por Jerry Wexler sustituyo al termino conocido como race record (grabaciones de raza) .. su primera manifestación de este género fue predecesor del rock and roll tiene

Fuertes influencias del jazz persigue el mismo objetivo que era la liberación de la raza negra del esclavismo.

Sin duda alguna el R&B es un género que genero un fuerte movimiento humano también creó una cultura y pensamiento donde los derechos eran los mas importante era importante para tener una vida emocionalmente estable .

Así mismo este género unifico a dos culturas importantes unifico a lo viejo a áfrica con lo nuevo los EE.UU. es impresionante ver como 2 culturas totalmente distintas se unificaron para crear este género musical donde las 2 culturas sufrían problemas similares .

Los discos de los negros no tenían la misma difusión de los blancos sin embargo se daba a conocer en bares y cantinas donde se reunían y reprimían todos sus sentimientos.

Este género que quedo estancado durante mucho tiempo pero resurgió a finales del 2010 pero con un contexto cultural totalmente diferente convirtiéndose en la música mas escuchada en EE, UU en la actualidad

Ahora el contexto que tiene no es el de superar los problemas raciales sino anteponerse de una manera firme con un pensamiento de delicadeza , glamour y profundos como el amor , la amistad , la superación lo que demanda la sociedad hoy en día sin duda alguna es totalmente diferente la cosmo-visión del R&B de los años 50 y el de la actualidad donde también al igual del hip-hop buscar acabar con las injusticias donde la clase alta tiene el mando y de alguna forma discrimina a las demás clases anteponiendo que no pueden llegar al éxito y la perfección.

Es un género muy mítico y donde hay diferentes versiones de su aparición lo cierto es que lo que busca este género es la perfección en todos sus sentidos de la retro-realidad de hoy , lo económico , lo social . y lo emocional ha pasado por diferentes etapas en controversia con el rock el no busca cambiar la ideología de masas sino busca confrontarte con tu parte interna de manera que alcances un justo medio en tu equilibrio de tu universo propio algunos de los principales autores de este género Vanessa Williams , Charlie Minguis , Alicia Keys ,Rihanna , Chris Brown, Usher , NE-YO . T-paint y Beyonce.

Lo cierto es que la música es tan importante en la cultura que puede unir sentimientos no solo en grupos informales si no en instituciones de alto prestigio donde se busca expresar sentimientos , emociones , y situaciones donde uno pone sus juicios como ¿será más placentero escuchar una canción de los Beatles que él una de Usher? ¿Tendrá el mismo valor estético escuchar el himno de la Universidad Autónoma de México que una melodía de Mozart? Lo cierto es que los juicios son de una perspectiva particular y cada quien defenderá su punto de vista lo que si es verdadero es que el sonido particularmente no tiene fronteras y es universal no importa el idioma o la costumbre de el país donde se escuche pues ser que desde un punto de inflexión no tenga el mismo significado es singular la forma de interpretarlo pero

la esencia del mismo objeto es igual y universal para todas las culturas los instrumentos con que se produce es el mismo así que no me niego a reconocer que no radica en la autonomía artística y en la utilidad social. El valor del himno de la UNAM no tiene ni mas (ni menos) que el significado de la obra de Mozart explicable en términos de fuerzas sociales.

La crítica del rock siempre depende de algún miro : el miro de la comunidad , o del artista creador . La realidad es que el rock y toda la música de nuestros días es una forma comercial , es música producida como mercancía donde ya perdió ese toque mágico , y misterioso que tenía un objetivo social detrás de cada canción la crítica del rock y el R&B es un medio de legitimar gustos justificando los juicios de valor , pero en realidad no explica cómo se formulan esos juicios .Si la música no crea en realidad según un relato de autenticidad debemos cuestionarnos como somos capaces de juzgar sonidos como mas auténticos que otros.

El placer más popular de la música , a diferencia de los placeres obtenidos a partir de otras formas de cultura de masas, no deriva de ningún recurso imaginario no está mediatizado por ilusiones o idealizaciones y se experimenta en un modo muy directo.

A lo largo de este resumen e intentando proponer como la música puede crear consecuencias sociales que pueden cambiar la cultura de una sociedad no de manera objetiva o completa pero si puede generar cambios en ella. He intentado proponer que desde un modo sociológico la música del R&B y el rock se presenta como una teoría estética y va mas allá e simples sonidos conlleva a un estilo de vida a nuevos hábitos donde no importa las barreras demográficas siempre tendrán la misma validez en cualquier parte que se pueda adquirir el conocimiento de estas tendencias. Y géneros musicales estas corrientes son aceptadas por todos y crearon controversias a su surgimiento sin embargo han tenido tanto auge que a pesar de haber pasado ya varias décadas son , y seguirán siendo aceptadas por mucha gente y sociedades así mismo eh tratado de poner a la música como un acontecimiento importante de la humanidad

donde no solo se usa como fines productivos tiene un marco histórico muy importante me atrevo a decir que tal vez no sea más importante que el lenguaje pero si deriva del sonido que fue de los primeros avances que tuvo la humanidad misma la música es importante se usa con fines científicos donde expongo que tan importante para una re confrontación con nosotros mismos , ahí culturas donde los mas enriquecedor de ellas es la música como en varias culturas de áfrica que para ellos la música es más que solo sonidos es un estilo e vida perdurable el rock y el R&B como otros géneros de música han logrado cosas importantes en la cultura donde se promovieron en contextos históricos totalmente opuestos a sus posturas.